

A Few Thoughts About Performance Studies

Sara Jansen

Department of Performance Studies
New York University, Tisch School of the Arts

The title of today's session, "Theatre Research in the United States Today," is very general. In the context of the United States, it is difficult to pin down and generalize what the current trends are in the field as a whole. Different universities offer different programs, approaches or combinations of approaches. Therefore, today I will speak only about Performance Studies, and the trends within this discipline. It is only one approach within the field of "Theatre Research," but one that has become increasingly influential in the United States as well as abroad.

The reflections on the field of Performance Studies I present here are inevitably informed by my own experiences and background. Colleagues might have very different views. This brings me to what, for me, is one of the most important and attractive characteristics of the field, namely its "openness." Both in terms of what is studied (What is performance?) and in terms of how it is studied (theories/methodologies used to analyze performance) Performance Studies applies a wide-ranging and flexible approach. It is also a relatively new field of study. This means that it is still defining itself and that, consequently, the discipline as a whole as well is characterized by a large degree of flexibility.

Performance Studies differentiates itself from Theatre Studies and other related disciplines in the first place by how it defines its object of study. Performance is a broad term. It can include an unlimited variety of practices and events, which may comprise theatre and dance, but also festivals, aesthetics of everyday life, new media, and political demonstrations, for instance. This definition of performance implies that the methods of research and analysis must also be different. Performance Studies draws on a large variety of disciplines, including Anthropology, feminist and postcolonial theory to examine a wide range of cultural practices through (the notion of) performance.

The first department of Performance Studies was founded in the early 1980s at New York University's Tisch School of the Arts. The driving force behind the establishment of this new department was Richard Schechner, whose explorations into the application of anthropological and ethnographic models to the study of the theatre shaped the development of the discipline in important ways. In his book *Between Theater and Anthro-*

pology, Professor Schechner introduces an inclusive definition of theatre (including plays by Brecht and Chekhov, as well as sports, ritual and behavior in everyday life), and presents methods for observation and analysis that defy established categories (by bringing together Zeami and Disneyworld, Bharatanatyam and Gospel music, for example) and cut not only through disciplinary boundaries, but also cross cultural boundaries (using examples from the United States as well as from India, Japan, China, etc.). From its inception, Performance Studies defined itself as profoundly interdisciplinary and intercultural.

Richard Schechner was also actively involved in the Off Off Broadway theatre movement in New York City since the 60s. The early shape of the department, and many concerns at the basis of the discipline to this day (and choices of research topics) reflect this connection with the avant-garde theatre and arts scene in New York since the 60s and 70s.

Faculty at the early Performance Studies department also included Michael Kirby, who taught avant-garde theatre, and Brooks McNamara, whose research focused primarily on popular entertainment. Barbara Kirschenblatt-Gimblett introduced methods from Folklore Studies, Ethnography, and Museum Studies. Since Marcia Siegel joined the department, the study of dance came to play an important role in the curriculum. Even though since her retirement the department has relied mostly on guest teachers to teach dance studies. In the mid-1980s Peggy Phelan brought methods from Feminist Theory, Gender Studies, and Psychoanalysis to the study of performance. Phelan's work had a very significant influence on how Performance Studies developed and gained influence also in other, related fields of study. Current faculty members include Barbara Browning (whose work focuses on Brazil, dance ethnography, and postcolonial theory), Jose Muñoz (Latino Studies, queer theory), and Diana Taylor (Latin American performance, politics).

As Performance Studies is a relatively new field and it is still developing, discussions about the nature of the discipline, what it should and can offer now and in the future, take place on a regular basis. The openness to

change of the department, and the field as a whole, and the fact that the field itself continues to be a lively topic of investigation/discussion is something that I find very important and that, I believe, differentiates this discipline from other, more established ones.

Performance Studies is characterized by a degree of flexibility and "openness" in terms of possible topics of study and available methods of research and analysis not found in many other academic fields. It tends to welcome new topics and new methods for research and analysis. It is also not limited by the constraints of one particular discipline, but instead can combine academic disciplines and apply ideas, theories and methods from more than one established field. Various aspects and kinds of performance can come together in one study. Many art forms, media, and disciplines are in fact inter-related and looking at them together can allow for new ideas and theories to develop in between disciplines. This flexibility gives Performance Studies much potential.

This far-reaching interdisciplinary character of the discipline undoubtedly entails some risks as well. Shifts in methodology, approach, emphasis, and vision manifest themselves with the arrival and departure of faculty members. Students also come from vastly different backgrounds and bring with them diverse kinds of knowledge and training. For incoming students, not having a common background and having to learn the vocabulary of a number of disciplines, while very exciting, may also be quite daunting. The recent growth of the field (also on an international level) has led to a trend towards more structure within my department at NYU (the MA program as well as the PhD program have been thoroughly reorganized in recent years), and a need to more clearly define the field's objectives and methods. Students are now offered a few required courses, including a thorough survey course in which keywords of the discipline are introduced (including performance, performativity, representation, liveness) and available methods for the observation, description, and analysis of a wide range of performances are studied in a theoretical as well as practical way (including ethnographic and historical models, archival research, writing skills, etc.). Other courses focus on the exploration of specific theoretical models and methods. The openness the discipline demonstrates concerning topics, issues, and methods that can be used to analyze Performance implies thoroughly scrutinizing these methods themselves. This allows for a conscious, critical stance towards methods and theories other disciplines might consider as a given or beyond critique. Analyzing such theories through the concept of performance, Performance Studies re-reads and re-

frames them, and the discipline can in this way contribute to other related fields.

Many Theatre Studies departments in Europe and the United States grew out of language and literature departments and focus mainly on the study of written theatre texts and on the conventions of stage performance. In Performance Studies, oftentimes, the object of study does not have its basis in a written text, but in other forms of expression and knowledge. This change in emphasis allows not only for the study of a larger variety of events and behavior, but also for the study of practices from different cultures. The idea is not to look at performances as isolated entities/events, but instead to place them and analyze them in the context of the cultures and societies that produce them. Performance can then become a kind of entrance point into a culture, and an extremely provocative, challenging, and rich object of study. Consequently, studying a variety of performance practices and events can lead to fascinating, complex studies of a culture.

It is in this context that Anthropology, and especially ethnographic methods of observation, have continued to be useful to the discipline. However, this move away from the theatre text has also meant that more and more emphasis in Performance Studies is placed on theorizing the body, on examining the types of knowledge located in the body, and that the discipline is increasingly concerned with issues of identity. In this context, there is a clear difference between the (inter) cultural research in the 1980s (under the influence of Professor Schechner) and the work of new scholars in the field. Current research in Performance Studies analyzes Latin American, African, Asian-American performance practices using postcolonial, queer, feminist, and critical race theory. I think that by using such theoretical approaches to examine embodied events in particular, Performance Studies can make significant contributions to other disciplines what the study of issues surrounding personal and cultural identity are concerned. Its specific focus on the body and on bodily knowledge and experience is what sets this discipline apart from Cultural Studies and other related disciplines invested in the study of such issues.

Because of this increased interest in identity, race, ethnicity, issues of representation, power, and so on, the research carried out in Performance Studies has also become increasingly political. Much work in the field engages political and ethical questions in relation to performance. Also, applying the definition of performance

mentioned above, and, particularly, looking at aspects of everyday life as well as performance, means that one engages differently with the world: in a more active and a more critical way. The blurring of the boundaries between performer and observer/scholar require a constant questioning of position and methods.

Making the (performing) body the center of one's investigations, makes the "fragile" character of performance acutely felt. This "elusive" nature of the object of study poses challenges both in terms of the research and in terms of writing. Indeed, in recent scholarship much attention has been given to ways in which one can/must deal with a medium that disappears soon after it comes into being. How does one describe a performance? How does one deal with the preservation and transmission of a live event? These questions lie at the basis of the field and have also made thinking about the possibilities concerning writing about performance an important aspect of the discipline. Peggy Phelan's work, for instance, has focused extensively on this topic and on the necessity and possibilities of "performative writing," a kind of writing that can reproduce the effects of the performance.

Until recently only two universities in the United States offered a degree in Performance Studies: New York University (MA and PhD) and Northwestern University (BA, MA, PhD). The department of Performance Studies at Northwestern University, which was also established in the 1980s, grew out of a department of Oral Interpretation and the emphasis in this program is mainly on the study of text, literature, and rhetoric. In this sense its model is rather different from that of the department at NYU, where the influence from Anthropology is still quite strong. The program at Northwestern also differs from the NYU model in that it includes an important theatre practice component. While practical classes, such as performance composition and theories of directing are offered, and many students and faculty members are also active as actors, directors or dancers, Performance Studies at NYU is in the first place a theoretical program.

In the 1990s Performance Studies received more recognition as a field of study when the department at NYU started organizing Performance Studies conferences in 1995. The field started developing internationally when an international organization was formed (Performance Studies International or PSi) in 1997. Since then Performance Studies conferences took place at dif-

ferent universities in the USA (Chicago, Atlanta, Phoenix) as well as in Wales, Germany and New Zealand. Performance Studies departments now exist also in the UK, and Theatre departments throughout the USA and in other countries as well, have started to add Performance Studies components to their curriculum (UC Berkeley, for example, recently created a Department of Theatre, Dance, and Performance Studies). Performance Studies journals such as *The Drama Review* (TDR) and *Women & Performance* (both based at New York University), and *Performance Research* (Wales, UK) have also contributed to the wider recognition of the discipline. Performance Studies courses and methods are also introduced into other departments and disciplines. This is an interesting, gradual evolution. Performance Studies is in most places only offered as a graduate study, and many scholars hold degrees in other disciplines to which they might return to teach after graduation. In the same way, publications by Performance Studies scholars are making important contributions to other fields of study (including English, Area Studies, Literature, Ethnomusicology, Anthropology, Art History, Drama, and Dance).

References:

- Schechner, Richard. *Between Theater and Anthropology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985
- Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. London, New York: Routledge, 2002
- New York University Performance Studies Website: www.nyu.edu/tisch/performance

パフォーマンス・スタディーズについての見解

ニューヨーク大学 ティッシュ芸術学部
パフォーマンス・スタディーズ学科

サラ・ヤンセン

今日のシンポジウムのタイトル「アメリカにおける演劇研究の現状」は大変、一般的です。アメリカの文脈において、演劇研究の現状を総括として明確に定義、一般化するのには、さまざまな大学がさまざまなプログラム、アプローチ、そうしたアプローチの組み合わせを提供していることからとても難しいことです。ですので、今日はパフォーマンス・スタディーズについて、そしてその動向についてのみお話しします。パフォーマンス・スタディーズは「演劇研究」の分野での一つのアプローチに過ぎませんが、アメリカだけでなく他国でも影響力を強めてきています。

私がこれから話すパフォーマンス・スタディーズについての見解は、私個人の経験と背景を抜きにすることはできません。全く違う考えの私の同僚もいるかもしれませんが、その事実こそが、この研究分野における最も重要でかつ魅力的な特徴となる「開かれた態度」を示していると思います。何を研究すべきか（パフォーマンスとは何か？）、そしてどう研究すべきか（パフォーマンスを分析するための理論や方法論）という問いに、パフォーマンス・スタディーズは広範囲にわたる柔軟なアプローチを適用します。また、パフォーマンス・スタディーズは比較的新しい分野でもあります。つまり、パフォーマンス・スタディーズは自らの定義を未だ問いかけ続けており、それゆえ、学問領域として大きな柔軟性を持つと特徴づけることができます。

パフォーマンス・スタディーズは、まず第一に研究対象をどう定義づけるかという点において演劇研究や関連学問領域とは全く違う性格を持っています。パフォーマンスは広い意味を持つ言葉です。演劇やダンスを構成するあらゆるタイプの実践やイベントだけでなく、たとえば、祝祭、日常生活の美学、新しいメディア、政治デモなども指すことが可能です。このようにパフォーマンスを定義することは、研究方法や分析方法もまた多岐にわたらなければならないことを意味します。パフォーマンス・スタディーズはパフォーマンス（の概念）を用いて、さまざまな文化の実践を、文化人類学、フェミニスト理論、ポストコロニアル理論などを扱うさまざまな学問領域を利用し、分析していこうとする試みです。

パフォーマンス・スタディーズ学科は1980年代初頭にニューヨーク大学ティッシュ芸術学部に初めて設立されました。この新しい学科の設立はリチャード・シェクナーの働きなしにはありえません。シェクナーの文化人類学や民俗学のモデルを演劇研究に適用する試みは、パフォーマンス・スタディーズの学問領域としての重要な部

分を形成しました。自らの書籍 *Between Theatre and Anthropology* において、シェクナーはプレヒトやチェーホフの演劇、スポーツ、儀礼、日常生活の行為などを含む包括的な演劇の定義を紹介しつつ、世阿弥やディズニーマーワールド、バラタナティヤム、ゴスペル音楽などを同じ土壌に持ち込むことで、既に確立された演劇研究に挑む観察方法や分析方法を提示し、学問領域間の境界を取り払うだけでなく、アメリカ、インド、日本、中国などの事例を用いながら文化の境界も乗り越えていきました。その始まりから、パフォーマンス・スタディーズは極めて学際的かつインターカルチュラルだったといえます。

また、シェクナーは1960年代からニューヨークのオフ・オフ・ブロードウェイ運動に積極的に関わっていました。パフォーマンス・スタディーズ学科の初期の形態、そして今日に至るパフォーマンス・スタディーズ学科の基礎をなす関心事項の多くや選択される研究主題は、1960年代、70年代からのニューヨークの前衛演劇やアート・シーンと結びついています。

初期のパフォーマンス・スタディーズ学科の教授には、前衛演劇を教えたマイケル・カービー、ポピュラーエンターテインメントを研究対象にしたブルックス・マクナマラがいます。バーバラ・カーシェンブラット・ギンブレットは民俗学、民族誌、美術館研究の視点を紹介しました。マルシア・シーガルが教授として加わってから、学科のカリキュラムでダンスの研究も大きな役割を示すようになりましたが、シーガルが退職してからは、ダンス研究は客員教授に頼っています。1980年代中旬には、ペギー・フェランがフェミニスト理論、ジェンダー研究、精神分析学をパフォーマンス・スタディーズに持ち込みました。フェランの研究は、パフォーマンス・スタディーズの方向性を決めただけでなく、他の関連学問領域にも大きな影響を及ぼしました。現在の教授群には、ブラジル、ダンス民俗学、ポストコロニアル理論に焦点をあてるバーバラ・ブラウニング、ラテン研究、クイア理論を専門とするホセ・ムニョス、ラテンアメリカのパフォーマンスと政治を専門とするダイアナ・テイラーがいます。

.....

パフォーマンス・スタディーズは比較的新しい分野であり、また今も発展中のため、パフォーマンス・スタディーズのあり方、現在そして今後何を提供すべきで、かつ提供し得るかという点について定期的に議論が行われています。学科そしてパフォーマンス・スタディーズのあり方そのものが変化していくことを厭わない開かれた

態度、そしてパフォーマンス・スタディーズ自体が研究や議論の対象になり続け得るという事実こそが、パフォーマンス・スタディーズの現在を語る上で重要だと思いますし、他のより確立された学問領域との差異を示す点だと信じています。

扱いうる研究テーマ、研究方法、分析方法に対して、柔軟に「開かれた態度」を取るのが、他の多くの研究領域でみられないパフォーマンス・スタディーズの特徴です。研究や分析のための新しい主題や新しい方法論をいつでも歓迎します。こうした態度は、ある特定の学問領域の限界を乗り越えるだけでなく、学問領域間をつなぎ、そうした既に確立されている学問領域からのアイデア、理論、方法論を適用していくことを可能にします。パフォーマンスにおけるさまざまな要素や実践が一つの研究で一緒にすることが出来るのです。実際、多くのアート・フォーム、メディア、学問領域は相互関係を持っていますし、これらを同時に捉えることで、新しいアイデアや理論が学問領域を超えて発展していくのです。この柔軟性こそがパフォーマンス・スタディーズをより可能性あるものにしていくといえます。

このようなパフォーマンス・スタディーズの広大な学際性には、もちろんいくらかの危険も伴います。方法論、アプローチ、強調、視点の転換が教授の移動によって起こりますし、また全く違う経歴を持つ学生たちが、あらゆる知識や訓練法を持ち込みます。新しく入学した学生にとって、学問背景を共有していないこと、また多くの学問領域のボキャブラリーを学ばなければならないことは、刺激的であると同時にとても怖気づかせることでもあります。この分野のアメリカに留まらない近年の成長ぶりを受け、ニューヨーク大学の私の学科もより組織化される動きが生まれ、最近、博士課程と修士課程も再編成されました。またパフォーマンス・スタディーズの目的と方法論をより明確に定義する必要が出てきています。現在、学生たちにはいくつかの必修科目が課せられています。その中のひとつである概論の講座では、たとえば、パフォーマンス・スタディーズのキーワード（パフォーマンス、パフォーマンス・アイデンティティ、表象、ライブ性）が紹介され、あらゆるパフォーマンスを観察、記述、分析するために活用しうる方法論（民族誌学や歴史学のモデル、記録文書の研究法、記述法など）が、理論的かつ実践的に研究されます。他の講座は特定の理論モデルや方法論の探求に重点をおいています。パフォーマンスを分析するのに活用されうる主題、論点、方法論に対し、パフォーマンス・スタディーズが示す「開かれた態度」は、こうした方法論自体を綿密に考察していくことも意味します。これはまた、他の学科が当然視し、批判的な視点さえ持ち得ない方法論や理論に理性的で批判的なスタンスを取ることも可能にします。パフォーマンスの概念を通してこうした理論を分析することで、パフォーマンス・スタディーズは、理論を再読、再構築し、この意味において、他の関連分野に貢献していると言えるのです。

.....

ヨーロッパとアメリカの演劇学科の多くは文学部から生まれ、主に戯曲研究と舞台芸術の約束事について研究をしています。一方、パフォーマンス・スタディーズでは、多くの場合、記述されたテキストではなく他の表現法や知識を研究対象にしています。このように研究対象の焦点を変えることで、パフォーマンス・スタディーズはより多様なイベントや行為についての研究だけでなく、異なる文化実践についての研究も可能にします。つまり、パフォーマンスを自律した存在やイベントとして捉えるのではなく、それを生み出した文化や社会の文脈に置き、分析するのです。パフォーマンスはそのため、文化への入り口となりますし、極めて挑発的で挑戦的で豊かな研究対象となります。従って、さまざまなパフォーマンスの実践やイベントについて研究することは、魅力的で複合的な文化研究を行うことを可能にするのです。

この文脈において、文化人類学、特に民族学的な観察方法がパフォーマンス・スタディーズにとって有益であり続けてきました。しかし、演劇のテキストから離れるということは、パフォーマンス・スタディーズが身体の理論化、また身体に根ざしたさまざまな知識についての分析に力を注いでいくこと、つまりアイデンティティの問題への関心を深めることを意味します。この点において、1980年代にリチャード・シェクナーのもとに進められた（インター）カルチュラル研究と、この分野における新しい研究者たちの研究には明確な違いが存在します。現在のパフォーマンス・スタディーズの研究では、ラテンアメリカ、アフリカ、アジア系アメリカのパフォーマンスの実践について、ポストコロニアル理論、クィア理論、フェミニズム、理論的な人種考察を通じて分析しています。このような理論アプローチを特に身体的に表象されたイベントや行為の分析に適用することで、パフォーマンス・スタディーズは他の学問領域に対し、個人のそして文化的なアイデンティティを取り巻く問題の研究が何を扱うのかについて重要な貢献をします。身体と身体の知識や経験に特別な関心を向けることで、パフォーマンス・スタディーズは、カルチュラル・スタディーズやこうした論点を取り扱う他の関係学問領域との差異化を生み出しているのです。

アイデンティティ、人種、民族、表象の問題、権力などへより強い関心を向けるようになり、パフォーマンス・スタディーズの研究は極めて政治的になっています。この分野での研究の多くは、パフォーマンスの視点から政治や民族の問題を扱います。このような意味でパフォーマンス・スタディーズがパフォーマンスの定義を用い、特にパフォーマンスのみならず日常生活の要素を検討することは、パフォーマンス・スタディーズが世界に対し違う形で、つまりより積極的に批判的に向き合うことを意味します。パフォーマーと観察者／研究者の境界は曖昧になり、常に立場性と方法論を疑問し続けなければなりません。

(パフォーマンスする)身体が研究対象の中心に据えられることは、パフォーマンスの「もろい」特徴を強く感じさせます。この「とらえどころのない」性質を持つ研究対象は研究方法と記述法の両方に挑んでいきます。実際、最近の研究は、形をなしたと思ったらすぐに消えてしまう媒体を研究対象として取り扱うことができるのか、取り扱わなければならないのかという点に関心が向けられています。パフォーマンスをどのように記述するのか？生のイヴェントをどのように保存したり伝達したりするのか？こうした疑問はパフォーマンス・スタディーズの根底をなし、パフォーマンスの記述の可能性を考えることが、パフォーマンス・スタディーズの重要な一面だとするのです。例えばペギー・フェランの研究は、この論点、そして「パフォーマティヴ・ライティング」の必要性と可能性について大きな焦点があてられています。パフォーマティヴ・ライティングとはパフォーマンスの効果を再生産することを可能にする記述法の一つです。

.....

最近までアメリカにおいてパフォーマンス・スタディーズの学位を授与するのは、ニューヨーク大学(修士/博士)とノースウエスタン大学(学士/修士/博士)の2つの大学だけにすぎませんでした。やはり1980年代に設立されたノースウエスタン大学のパフォーマンス・スタディーズ学科はオール・インタープリテーション学科から生まれました。ノースウエスタン大学では主にテキスト、文学、修辞学の研究に焦点をあてています。この点において、この学科のモデルは文化人類学の影響が未だ色濃いニューヨーク大学とは違います。ノースウエスタン大学のプログラムはまた演劇の実践を行う点でもニューヨーク大学とは違います。パフォーマンス創作、演出理論などの実践的な講座が開講され、多くの学生や教授たちが俳優、演出家やダンサーとしての活動にも積極的に携わっているのに対し、ニューヨーク大学のパフォーマンス・スタディーズ学科では理論研究のプログラムが中心となっています。

1990年代、パフォーマンス・スタディーズは、ニューヨーク大学が1995年にパフォーマンス・スタディーズ学会を組織するようになり、研究分野としてより認識されるようになりました。国際組織である国際パフォーマンス・スタディーズ学会(PSi=Performance Studies International)が1997年に立ち上げられてからは国際的にも発展しつつあります。以降、国際パフォーマンス・スタディーズ学会はアメリカ合衆国内(シカゴ、アトランタ、フェニックス)やウェールズ、ドイツ、ニュージーランドのさまざまな大学で開催されています。パフォーマンス・スタディーズ学科は、現在ではイギリスにも存在し、アメリカ合衆国だけでなく各国の演劇学科もパフォーマンス・スタディーズの視座をカリキュラムに取り込んでいます。たとえば、カリフォルニア州立大学バークレー校は近年、演劇・ダンス・パフォーマンス・スタディーズ学科を創設しました。また、ニューヨーク大学が

ら刊行されている *The Drama Review* (TDR) や *Women & Performance*、イギリスのウェールズで刊行されている *Performance Research* などといったパフォーマンス・スタディーズのジャーナルは、パフォーマンス・スタディーズを広めるのに一役買っています。パフォーマンス・スタディーズの講座と方法論はまた他の学科や学問領域にも紹介されています。これは興味深い段階的な発展だといえるでしょう。パフォーマンス・スタディーズ学科の多くは大学院レベルでのみ設置され、研究者の多くは、パフォーマンス・スタディーズ以外学問領域での学位を持ち卒業後はその学問領域で教職に付くかもしれません。同様に、パフォーマンス・スタディーズの研究者による出版物は、他の研究分野、たとえば英語、地域研究、文学、民族音楽学、文化人類学、美術史、演劇、ダンスに大きな貢献をしています。

参考文献

- Schechner, Richard. *Between Theater and Anthropology*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985
Schechner, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. London, New York: Routledge, 2002
New York University Performance Studies Website:
www.nyu.edu/tisch/performance

(日本語訳: 恵志美奈子)